

Художник Николай Рерих

1874–1947 г.г.

Производство студии „Диафильм"
1959 г.

Русское искусство начала XX века богато яркими и самобытными талантами. К ним относится и Николай Константинович Рерих – учёный-археолог и живописец.

Портрет Н. Рериха работы Б. Кустодиева.

Рерих получил образование в Академии художеств. Его учителем был А. Куинджи.

С 1909 года Рерих – член петербургской Академии художеств.

В первый период творчества он прославился как мастер исторического пейзажа, картин из жизни древних славян, а также композиций на темы русского фольклора. Начиная с 1916 года, Рерих обращается к изображению стран Востока: Монголии, Китая, Тибета и Индии, их природы, архитектуры, быта и эпоса.

4

Широкую известность принесла художнику первая картина.
ГОНЕЦ. ВОССТАЛ РОД НА РОД.

5

Она написана в лучших традициях русской историче-
ской живописи.

Природа и история получили в картине глубоко поэтическое истолкование.

Силой своего художественного воображения живописец воскрешает минувшее и в полотне „ЗАМОРСКИЕ ГОСТИ“.

Следующим произведениям Рериха свойственна условно-эпическая манера изображения, очеловечивание явлений природы.

БОЙ ОБЛАКОВ.

9

Часто природа предстаёт на картинах художника как бы увиденная глазами древнего человека.

ПРОКОПИЙ ПРОПОВЕДНИК.

Древнюю жизнь, быт славянских племён художник пытается воспроизвести с помощью образов фольклора.

ПОМОРЯНЕ.

11

Использование приёмов народного искусства, лубка, приводит Рериха к стилизованной трактовке природы и человека.

12

Картина „СЛАВЯНЕ НА ДНЕПРЕ“ повествует о тех далёких временах, когда славяне строили первые русские города.

СЛАВЯНЕ НА ДНЕПРЕ.
Деталь картины.

В стиле древнерусской живописи написана картина „СЕЧА ПРИ КЕРЖЕНЦЕ“, переносящая нас к дням великих боёв за родную землю против татарского ига.

О ратных подвигах и богатырской славе напоминает картина „ПОХОД ВЛАДИМИРА НА КОРСУНЬ“, пронизанная эпически-былинным настроением.

16

Доблести русских людей в их борьбе за независимость своей родины посвящена и композиция „БОЙ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО С ТЕВТОНСКИМ РЫЦАРЕМ БИРГЕРОМ".

На полотнах Рериха наряду с историческими часто рождаются сказочные образы.

ВЕДУНЬЯ.

18

К религиозному сказанию восходит сюжет картины „ПРЕЧИСТЫЙ ГРАД-ВРАГУ ОЗЛОБЛЕНИЕ“. В этом произведении особенно чувствуется преимущественный интерес художника к живописно-декоративной стороне искусства.

19

В картине „ЗМИЕВНА“ явственно проявились черты орнаментальности, свойственные народному славянскому искусству.

ЗМИЕВНА.
Деталь картины.

21

Присущая Рериху тяга к декоративности привела его к работе в театре, где он стал одним из выдающихся мастеров театрально-декоративной живописи.

22

В эскизах декораций к „Снегурочке“, поэтической сказке А. Островского, проявились и живое ощущение природы и глубокое знание народного искусства.

23

Эскиз декорации к опере „Князь Игорь“ А. Бородина – это архитектурно-красочное оформление монументальной поэмы о доблести русского народа.

24

С большой сценической изобретательностью, строгим вкусом, живописной яркостью были написаны художником декорации к пьесе бельгийского писателя М. Метерлинка „Сестра Беатриса“.

Деталь эскиза декорации к „Сестре Беатрисе".

Рерих был не только художником, он был известен также своими научными работами в области истории и археологии. Рерих предпринимал далёкие путешествия по историческим местам русского Севера, Поволжья и Приднепровья. Вместе с женой художник прошёл пешком по древнему пути „из варяг в греки".

После 1916 года Рерих начинает своё многолетнее странствие по странам Востока – колыбели мировой культуры.

Произведения, созданные во время этих странствий, занимают в творчестве художника значительное место.

28

К начальному периоду пребывания в Китае относится картина „ОГНИ ПОБЕДЫ. ВЕЛИКАЯ КИТАЙСКАЯ СТЕНА".

29

Целая серия картин явилась результатом путешествия по Монголии в 1935 г.

ЮРТЫ.

ВСАДНИК.

31
МЕСТА МОНГОЛЬСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ.

РГДБ
2013
32
КОСТРЫ В СТЕПИ.

33

В своих восточных циклах Рерих широко использовал мотивы монголо-тибетского эпоса.

МЕЧ ГЭСАРА.

В картине „СОСТРАДАНИЕ“ изображён добрый монах, который подставляет руку под стрелу охотника, чтобы спасти лань.

СОСТРАДАНИЕ.
Деталь картины.

Картины Рериха дают широкое представление о Тибете, его природе и архитектурных сооружениях.

Среди снежных горных громад расположен дворец далай-ламы.

ДВОРЕЦ В ЛХАСЕ.

38

С большим мастерством передаёт Рерих своеобразный тибетский пейзаж с затерянными в заоблачных высотах монастырями.

Интересуют его и особенности архитектурных надгробий — памятников многовековой национальной культуры.

Долгие годы Рерих провёл в Индии, где писал картины и занимался научной и исследовательской работой.

Художник воспел в своих картинах прекрасную природу Индии, мощные скалистые хребты Гималаев, покрытые снегом, ледниковые потоки...

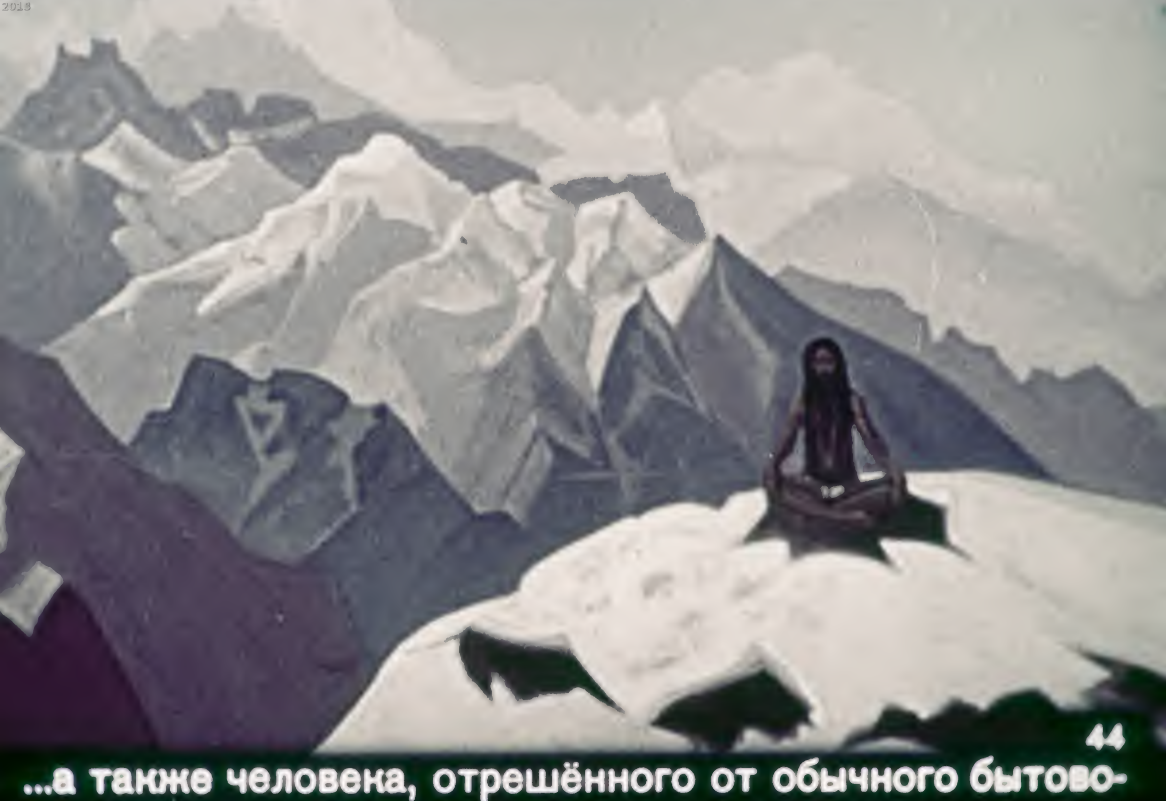

...величавые горные озёра.

43

Среди героев этих картин часто можно встретить характерную фигуру отшельника, прячущегося в горах...

...а также человека, отрешённого от обычного бытового уклада и живущего на снежной вершине.

ОТРЕШЁННЫЙ.
Деталь картины.

Влюблённый в природу Индии, Рерих стремился передать необычайное богатство и разнообразие её красок.

ГИМАЛАИ.

47

Особенно много картин посвятил он долине Налуте, где прожил долгое время.

48

Художника восхищали здесь памятники народного творчества.

ВСАДНИК СРЕДИ ЦВЕТУЩИХ ДЕРЕВЬЕВ.

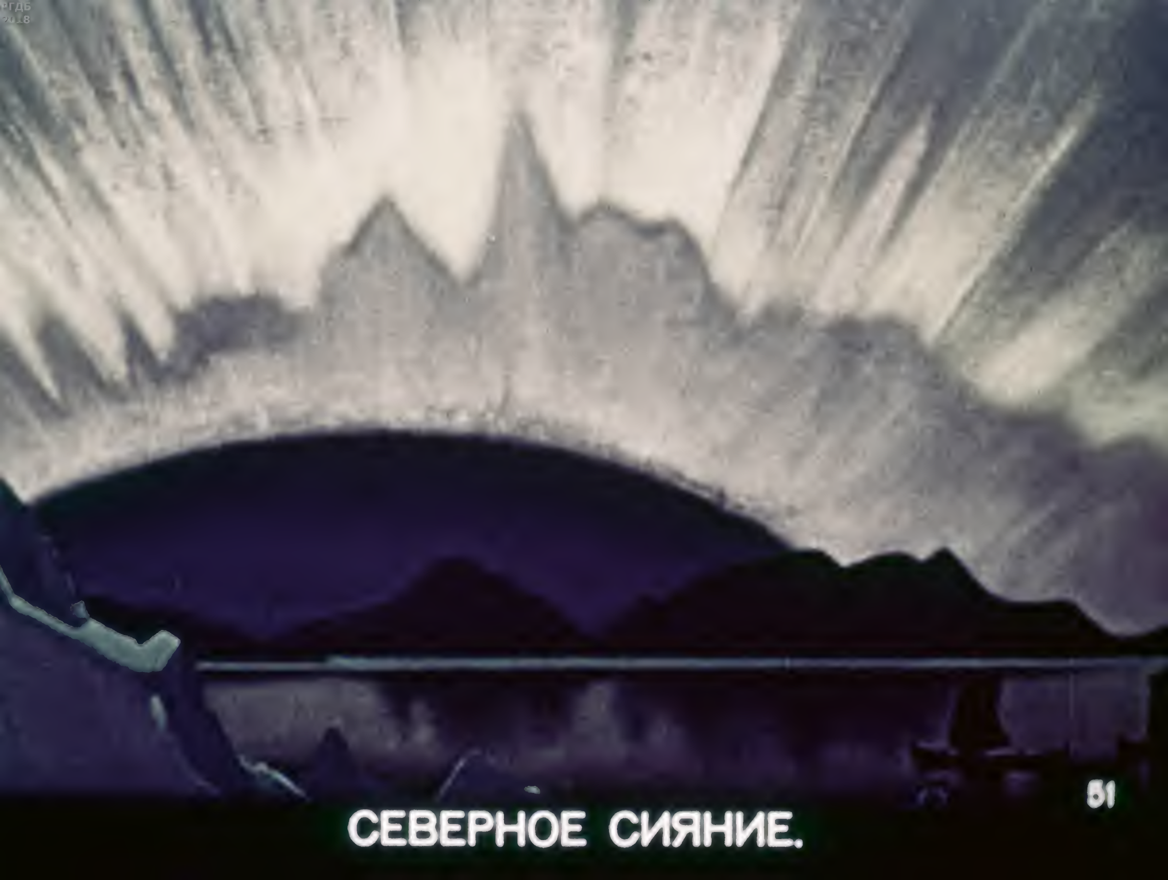
Жизнь вдали от родной земли изолировала Рериха от основного пути развития русского искусства в советский период. Творчество художника, сосредоточившегося в основном на темах восточной мифологии, оставалось в сфере красочно-декоративных решений и поисков экзотики.

Однако всё это время Рерих возвращался в мыслях к Родине. В период тяжёлых для русского народа испытаний, в годы Великой Отечественной войны, Рерих писал: „Не успели прогреметь пять недель войны, а уже многие знаменательные знаки проявились. Обозначилось народное единение, оно несёт верную победу... Всюду тот же священный порыв, победный, неукротимый“.

50

Живя в Индии, Рерих изображал сохранившиеся в памяти картины русского Севера, его природу и архитектуру.

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.

Возникали перед ним и картины русской весны...

53

...со звонкими песнями и хороводами среди зелёных пригорков.

54

Картина „ПОМНИ“ – одно из последних произведений Рериха, написанных в Индии. Всадник бросает прощальный взгляд на места, где он жил. Картина написана в дни, когда художник готовился к отъезду на Родину.

Этому не суждено было сбыться. В 1947 г. Н. Рерих скончался. Но Родина, к которой он всегда стремился, увидела плоды его многолетнего творчества. В 1958 г. в Советском Союзе с большим успехом прошла выставка его произведений.

56

Последний портрет художника, написанный его сыном Ю. Рерихом.

КОНЕЦ

Диафильм составлен по одноимённому кинофильму
Автор член-корреспондент Академии художеств СССР
В. М. Лобанов

Редактор А. М. Амшинская

Студия „Диафильм“
Москва, Центр, Старосадский пер., д. № 7
Д-60-59